

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой мастерства
художника мультимедиа
Н.Г. Кривуля

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНОЛОГИЯ АНИМАЦИИ»

Специальность 54.05.03 Графика

специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения – очная

Автор доктор искусствоведения,
профессор Н.Г. Кривуля

1. Аннотация

Дисциплина «Технологии анимации» направлена на формирование у обучающихся представлений о сущности и специфике анимации как вида экранного искусства; о значимости применения технологий анимации в производстве различных видов и жанров экранных анимационных произведений, осуществляемых на базе кино, теле- и медиаиндустрии. Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать специфику, основные средства производства анимации, ее вариативные технологии, как аналоговые, так и цифровые и уметь применять их на практике в процессе создания учебных работ, а также формы, средства и методы организации деятельности художника-постановщика при работе над проектами, снимаемыми в той или иной технологии анимации; владеть технологиями создания анимационных произведений различных видов. Особое внимание уделяется этапам создания анимационных фильмов, освоению технологий, особенностям технологии для создания различных анимационных произведений.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, базируется на практических навыках, полученных в процессе обучения в художественной школе, является основой для освоения мастерства художника анимации и компьютерной графики, художника комбинированных съемок.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

историю развития анимационных технологий, виды технологий, материалы и программы, используемые для создания фильмов, технологию организации съемочного процесса анимационного производства

Уметь

применять на практике различные виды анимационных технологий, использовать анимационные технологии для реализации художественного замысла в экранной форме, уметь организовывать съемочный процесс с применением различных технологий

Владеть

навыками работы в основных технологиях анимации

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Графика

специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Код и наименование компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	ОПК-3.1. Использует в профессиональной деятельности знание технологических особенностей материалов, применяемых в графике;
ПК-3 Способен владеть средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, через креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику выразительных средств	ПК-3.3. Использует для выражения творческого замысла и создания на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики навыки применения материалов графики и особенностями их специфических выразительных средств;

4. Объем дисциплины

9 зачетных единиц (324 академических часа).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
20	178	1	0,6		88,4	36

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Протоформы анимации. Театры изображений. Докинематографические технологии	1-7	60	5	37			42	18	
Трёхмерные технологии	8-16	78	5	49			54	24	
Зачет с оценкой	17	6		6			6		
Двухмерные технологии	18-25	70	5	43			48	22	
Цифровые технологии. Курсовая работа	26-33	72.7	5	43		0.3	48.3	24.4	
Экзамен		37.3			1	0.3	1.3		36
Итого:		324	20	178	1	0.6	199.6	88.4	36

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Со стороны студентов предполагается кроме постоянной, систематической,
- творческой работы, регулярное посещение занятий.
- Систематически посещать художественные музеи и выставки, просмотры анимационных фильмов и анализировать представленные на них произведения и сравнивать их со своими учебными работами.
- Собирать изобразительный материал по теме и делать копии удачных выразительных технологических решений или их фрагментов.
- Практически работать в съемочном павильоне, применяя на практике полученные знания и выставляя на просмотр результаты практической деятельности в виде заверченного блока из фрагментов, выполненных в основных анимационных технологиях.
- Все работы для просмотра должны быть оформлены в соответствии с техническими требованиями института к оформлению экранных работ.

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы базовых знаний в области ____

Занятия семинарского типа - ____

Текущий контроль успеваемости - выполнение практических заданий.

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - выполнение практических заданий.

Самостоятельная работа - повтор материалов курса, изучение специальной литературы, выполнение практических заданий.

8. Ресурсное обеспечение

Курс «ТЕХНОЛОГИЯ АНИМАЦИИ» включает лекции по теории и практике технологий анимации, просмотры, которые происходят параллельно с лекционными занятиями, и практические занятия. Во время лекций рассматриваются основные виды анимационных технологий. Материал лекций закрепляется в процессе выполнения практических заданий. Лекции и дополнительные объяснения сопровождаются демонстрацией наглядных методических пособий, иллюстративным материалом, таблицами и экранными произведениями.

1. «Алегро нон тропо», «Жизнь в коробке», реж. Бруно Бодзетто
2. «Ария прерий», «Рука», реж. И. Трнка
3. «Баня», реж. Юткевич
4. «Безумный полет», реж. У. Дисней
5. «Блоха», реж. З. Брумберг
6. «Блэк энд Уайт», реж. И. Иванов-Вано
7. «Большие неприятности» В. И З. Брумберг
8. «Веселые микробы», р. Э.Коль
9. «Веселый робот», «Суррогат», реж. Д.Вукотич
10. «Властелин быта», А. Птушко
11. «Вокруг кабинки», р. Э.Рейно
12. «Вор», р. А. Иванов, П. Сазонов
13. «Галапирующий гаучо», р.У.Дисней
14. «Гарпия», реж. Р.Серве
15. «Джерти динозавр», р. У. Мак-Кей
16. «Джябжа», реж. М. Пащенко
17. «Диагональная симфония», р. В. Эггелинг
18. «Дом», «Лабиринт», «Господин голова», реж. Я.Леница
19. «Домашнее животное», р. У. Мак-Кей
20. «Драма Фантошей», р. Э.Коль

21. «Жил-был Козявин», «Стеклянная гармоника», реж. А.Хржановский
22. «Замок дьявола», р. Ж.Мельес
23. «Звероферма», реж. Дж. Халас
24. «Золушка», р. Л. Рейнигер
25. «Ивашка и Баба-Яга», реж. В. и З. Брумберг
26. «Идея», р. Б. Бартош
27. «Идут дни», «Дневник», реж. Н.Драгич
28. «Инфляция», р. Х. Рихтер
29. «Исследование фильма», р. Х.Рихтер
30. «История одного преступления», «Человек в рамке», реж. Ф. Хитрук
31. «Картинки с выставки», р. А. Алексеев
32. «Квадрат», «Новые медиа», «Танго», «Четвертое измерение», «Ступени», р. 36.Рыбчинский
33. «Квартира», «Возможности диалога», «Дневник Леонардо», «Конец эпохи сталинизма в Чехии», реж. Я. Шванкмайера
34. «Китай в огне», р. З. Комиссаренко, Ю.Меркулов, Н.Ходатаев
35. «Комические фазы смешных лиц», р. Дж.Ст. Блэктон
36. «Конфликты», реж. А.Щехура
37. «Королева Бабочек» р. Вл. Старевич
38. «Кот Котофеевич», реж. И. Иванов-Вано
39. «Краткая история», реж. И.Попеску-Гопа
40. «Лабиринт», «Приятная катастрофа», «Запасное сердце», «Хронополис», р. П. Камлер
41. «Летун», реж. В. Григорьев
42. «Ляпис», «Пермутации», «Матрица», реж. Дж.Уитни
43. «Маленький Немо», р. У. Мак-Кей
44. «Маргаритка», «Громоотвод», «Дракон», реж. Т.Динов
45. «Межпланетная революция», р. З. Комиссаренко, Ю.Меркулов, Н.Ходатаев
46. «Месть кинематографического оператора», р. Вл. Старевич

47. «Мета дата», «Голод», реж. П.Фольдес
48. «Муха», реж. Ф. Рофус
49. «Мышь городская, мышь деревенская» р. Вл. Старевич
50. «Невероятное путешествие», р. Ж. Мельес
51. «Новый Гулливер», реж. А. Птушко
52. «Нос», р. А.Алексеев
53. «Ночь на лысой горе», р. А.Алексеев
54. «Опус 1-4», р. В.Рутман
55. «Органчик», реж. Н. Ходатаев
56. «Параходик Вилли», реж. У.Дисней
57. «Петрушка и Джуди», «Кабинет Яна Шванкмайера, пражского алхимика кино», «Улица крокодилов», «Искусственная перспектива или анамарфоз», реж. Братья Куэй
58. «Полярный экспресс», реж.Р.Замекес
59. «Похождения Барона Мюнхгаузена», реж. Д. Черкес
60. «Почта», р. М. Цехановский
61. «Призрак перед завтраком», р. Х. Рихтер
62. «Приключение Болвашки», реж. Ю. Желябужский
63. «Приключение принца Ахмеда», р. Л. Рейнигер
64. «Путешествие на Луну», р. Ж. Мельес
65. «Радуга», р. О. Фишингер
66. «Рапсодия в стиле Блюз», р. О. Фишингер.
67. «Рейнеке-Лис», р. Вл. Старевич
68. «Ритм», 21, 23, 25, Х. Рихтер
69. «Самоедский мальчик», реж. Н. и О. Ходатаевы, В. и З. Брумберг
70. «Сантимания», реж. Зд.Гаспарович
71. «Сенька-авриконец», реж. И. Иванов-Вано, Ю. Меркулов, Д. Черкес
72. «Сказка о царе Дурандае», реж. И. Иванов-Вано
73. «Советские игрушки», р. Д. Вертов

74. «Сорока-воровка», «Пульчинело», реж. Э.Луцатти
75. «Стена», А.Занинович
76. «Стрекоза и муравей», р. Вл. Старевич
77. «Сын белой кобылицы», реж.М.Янкович
78. «Театр господина и госпожи Кабаль», «Игры ангелов», реж. В.Боровчика
79. «Тин бой», «История игрушек», реж. Лассетер
80. «Убу», реж. Дж. Дунбар
81. «Улитки», «Дикая планета», «Властелин времени», Р.Лалу
82. «Ученик чародея», «Барон Мюнхгаузен», реж. К.Земан
83. «Фантасмагории», Р.Э.Коль
84. «Цветы и деревья», реж. У. Дисней
85. «Церемония», «Любопытство», «Пассажир второго класса», «Школа хождения», реж. Б.Довникович
86. «Чисто бритье», «Механические штаны», «Побег из курятника», реж Н.Парк, П.Лойд и Д. Спронкстон
87. «Шумное плавание», реж. В. Сутеев
88. «Эволюция формы», реж. Г. Лакомба
89. «Электрический театр Боба» , р. С. де Шомон
90. «Энигма», реж.Л. Шварц
91. «Этюды», р. О. Фишингер
92. «Яблоко», «Желтая подводная лодка», «Летающий человек», «Дамон - косильщик», реж.Дж. Даннинг
93. Бедный Пьеро», р. Э.Рейно
94. Серии «Клоун Ко-ко», р. Д. Флейшер
95. Серии «Кот Феликс», р. О. Месмер,
96. Серии «Полковник Враль», р.Дж. Брей
97. Серии «Фермер Эл-Эльфа», р. П. Терри
98. Фильмы студии ЮПА из серии « Мистер Мэгу», «Джеральд МакБоинг-Боинг», «Чистое везение» реж. Ст. Босустов
99. Фильмы У. Ханны и Дж. Барберы из серии «Том и Джери»

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 - студент продемонстрировал глубокие знания технологических особенностей материалов, применяемых в графике и живописи; студент способен использовать технологические свойства графических материалов в рисунке и при создании эскизов и экранных работ, владеет навыками уверенного применения материалов графики и живописи и особенностями их специфических выразительных средств для создания художественных образов, в эскизах и на экране.

4 - студент продемонстрировал достаточные знания технологических особенностей материалов, применяемых в графике и живописи; студент способен хорошо использовать технологические свойства графических материалов в рисунке и при создании эскизов и экранных работ, владеет навыками уверенного применения материалов графики и живописи и особенностями их специфических выразительных средств для создания художественных образов, в эскизах и на экране.

3 - студент дал неполный ответ на поставленные вопросы, в процессе а ответа допускал ошибки, сделанные студентом выводы недостаточно обоснованы и последовательны, практические навыки сформированы не в полной мере.

2 - студент не продемонстрировал достаточные знания технологических особенностей материалов, применяемых в графике и живописи; студент не способен использовать технологические свойства графических материалов в рисунке и при создании эскизов и экранных работ, не владеет достаточными навыками применения материалов графики и живописи и особенностями их специфических выразительных средств для создания художественных образов, в эскизах и на экране.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>